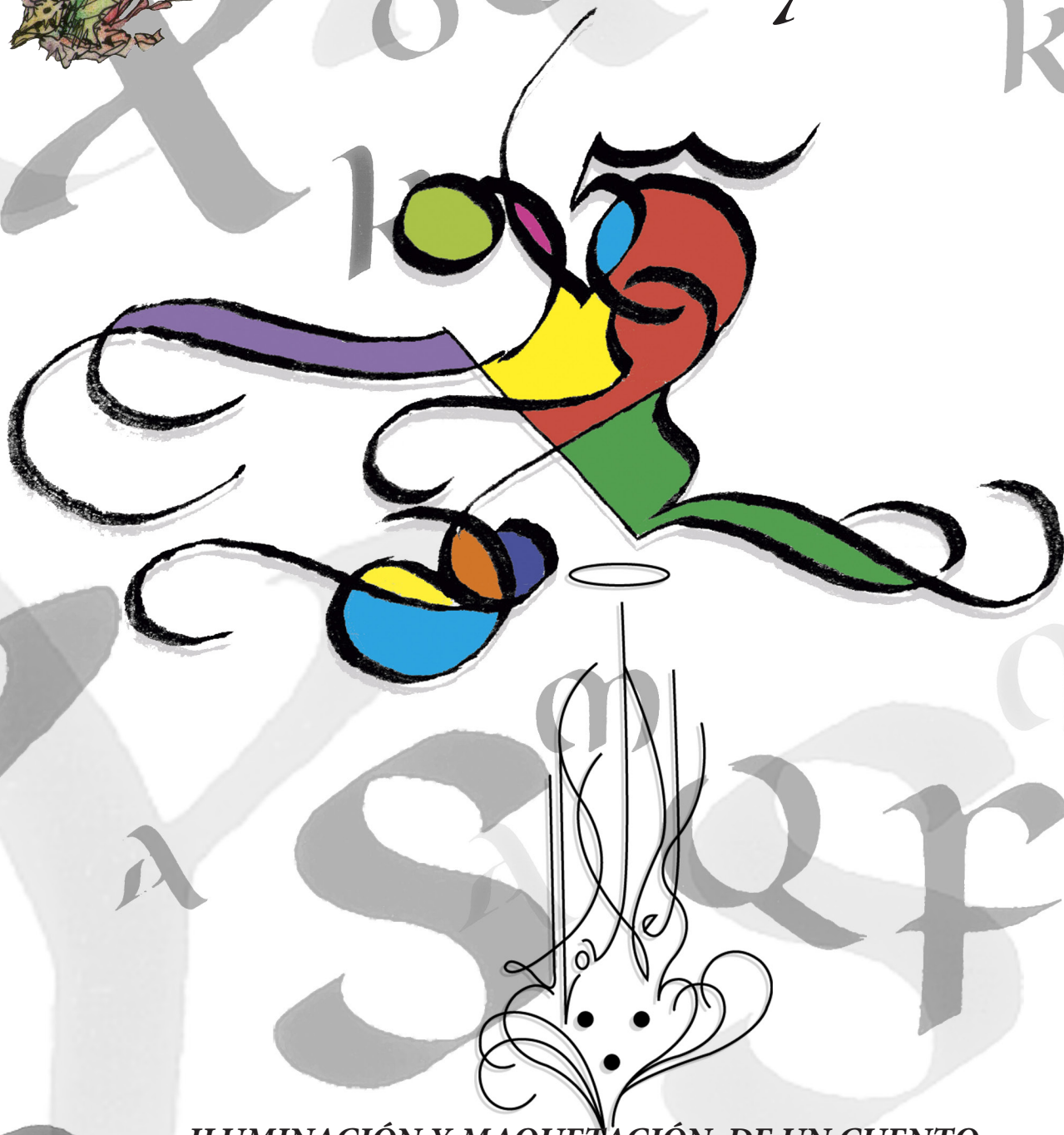

Caligrafía

Ilustración y Diseño

**ILUMINACIÓN Y MAQUETACIÓN DE UN CUENTO
UNA PROPUESTA DE DISEÑO GRÁFICO Y PICTÓRICO
INSPIRADO EN LA BIBLIA DE KELLS**

ILUMINACIÓN Y MAQUETACIÓN DE UN CUENTO
UNA PROPUESTA DE DISEÑO GRÁFICO Y PICTÓRICO INSPIRADO
EN LA BIBLIA DE KELLS

ORUS ALEJANDRO GONZÁLEZ ROYERO

Universidad
Tecnológica
de Pereira

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
FACULTAD DE BELLAS ARTES Y HUMANIDADES
PEREIRA RISARALDA
2015

ILUMINACIÓN Y MAQUETACIÓN DE UN CUENTO
UNA PROPUESTA DE DISEÑO GRÁFICO Y PICTÓRICO INSPIRADO EN
LA BIBLIA DE KELLS

ORUS ALEJANDRO GONZÁLEZ ROYERO

*Trabajo presentado como requerimiento parcial para optar al título de
Licenciado en Artes Visuales con énfasis en diseño*

Directores:

BEIMAR ESPITIA PALOMINO

Docente Licenciatura en Artes Visuales

FERNANDO ROMERO LOAIZA (Difunto)

*Profesor titular del Departamento de Psicopedagogía de la Facultad de
Educación, Universidad Tecnológica de Pereira.*

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

Agradecimientos:

Al arte por acogerme en su seno y permitirme manifestarme a través de sus intrincados hilos; a la escuela de artes visuales y a todos los maestros que se empeñan en lograr enseñarnos.

Pero en específico al maestro Rubén Darío Gutiérrez Arias, director de la escuela de artes y al maestro Fernando Romero Loaiza por creer en mi y por darme esa formación como calígrafo; que me ha hecho una persona mas culta a la vez de ampliarme las posibilidades expresivas en un campo que desde mi infancia me había maravillado, como es el de la caligrafía expresiva e iluminación.

Resumen

El siguiente proyecto presenta un acercamiento histórico a la caligrafía y en específico a la producción artística de los textos iluminados producidos en Irlanda, con el fin de conocer sus características de diseño y composición; especialmente se centra la atención en el libro o biblia de Kells por ser considerado como uno de las producciones más representativas del arte irlandés de la iluminación de textos, el cual nos presenta diversas técnicas de maquetación y diseño. Al centrarnos en el estilo de iluminación celta irlandés debemos tener en cuenta el alfabeto que lo representa que es la letra uncial.

Después de conocer la historia y las características morfológicas de la letra Uncial además de sus variaciones, se presenta la Uncial modificada también llamada “Uncial Moderna” que es el aporte innovador del proyecto, ya que presenta un alfabeto nuevo del cual se da a conocer sus modificaciones para asociarlo y a la vez diferenciarlo de la Uncial y sus variaciones. Este alfabeto nuevo surge de la simplificación de los trazos del alfabeto Uncial, del estudio de las proporciones y trazos básicos.

El último tema a tratar es el de la ilustración y la iluminación, donde se trata el enlace entre el estilo clásico de la iluminación irlandesa y las técnicas modernas; aunque en los textos antiguos de iluminación se evidencian más que todo pequeñas miniaturas estas también son consideradas ilustraciones, así que un término no está tan alejado del otro.

Específicamente nos centramos en el arte de la ilustración japonesa y sus aportes; que gracias a la industria de los videojuegos y las series de televisión; conocidas como “anime”, se ha dado a conocer en el mundo entero y actualmente cuenta con muchos seguidores. En específico el trabajo artístico de Akihiko Yoshida ilustrador de videojuegos. Finalizando con la técnica de iluminación e ilustración, donde tratamos en específico la elaboración de un cuento ilustrado teniendo en cuenta todo lo aprendido sobre la iluminación irlandesa de la biblia de Kells, y aplicando la tipografía del alfabeto Uncial modificado.

El componente de actualidad del proyecto, es el hecho de emplear elementos de la ilustración contemporánea con parámetros de la ilustración clásica, para complementar el estilo del texto ilustrado. No se trata simplemente de seguir un canon clásico sino también de la capacidad de mantener una estética o simularla, para alimentar en el espectador una sensación, en este caso de manuscrito antiguo.

Contenido

GLOSARIO	4
INTRODUCCIÓN	7
1. CALIGRAFÍA E ILUMINACIÓN	8
1.1 LOS MANUSCRITOS ILUMINADOS	9
1.2 ILUMINACIÓN IRLANDESA	11
2. LA BIBLIA DE KELLS Y EL DISEÑO	14
2.1 LA BIBLIA O LIBRO DE KELLS	15
3. ALFABETO UNCIAL Y ALFABETO MODIFICADO	19
3.1 ALFABETO UNCIAL	20
3.2 ALFABETO UNCIAL MODERNO	22
3.2 MODIFICACIONES NOTABLES DEL ALFABETO	24
4. ILUMINACIÓN E ILUSTRACIÓN	26
4.1 AKIHIKO YOSHIDA Y EL ARTE DE LA ILUSTRACIÓN JAPONESA	27
4.2 INFLUENCIAS DEL ARTE JAPONES EN LA OBRA DE HORUS GONZÁLEZ	30
4.3 TÉCNICA DE ILUMINACIÓN E ILUSTRACIÓN	32
CONSIDERACIONES FINALES	35
BIBLIOGRAFÍA	36

Glosario

A

Abstracto: Arte abstracto, arte reducido a sus aspectos cromáticos, formales y estructurales más esenciales.

Alfabeto: O abecedario, en caligrafía es el conjunto ordenado de sus letras y trazos.

B

Bestiario: O bestiario medieval, palabra que proviene del Latín *bestiarum*, es un compendio de bestias. Se hicieron muy populares durante la Edad Media en forma de volúmenes ilustrados que describían animales, plantas o motivos orgánicos de la naturaleza.

C

Caligrafía: Es el arte de escribir con letra bella, artística y correctamente formada, siguiendo diferentes estilos; pero también puede entenderse como el conjunto de rasgos que caracterizan la escritura de una persona o de un documento.

Cenobios: Sinónimo de monasterio o convento.

Celta: Es el término utilizado por lingüistas e historiadores para describir, en un sentido amplio, al pueblo o conjunto de pueblos de la Edad de Hierro que hablaban lenguas celtas, una de las ramas de las lenguas indoeuropeas.¹ En este sentido, el término no es por lo tanto étnico ni arqueológico, pues muchos de los pueblos que hablaron lenguas célticas, caso de los Goidelos de Irlanda, nunca llegaron a participar de las corrientes culturales materiales de Hallstatt o La Tène.

Capitales o capitulares: En una obra escrita o publicada, una letra capital o letra capitular o simplemente capitular es una letra que aparece al inicio de la obra, de un capítulo o de un párrafo y que tiene un tamaño mayor que las del resto del texto. En latín, *initialis* significa «permanecer al principio». A menudo, para destacarse, las letras capitales ocupan varios renglones de alto, y en ocasiones en los manuscritos más antiguos aparecen muy ornamentadas.

G

Gótico: o Arte gótico, desarrollado en Europa Occidental desde finales del siglo XII hasta comienzos del siglo XVI.

I

Iluminación: Corresponden a la elaboración de aquellos manuscritos ilustrados con oro y plata. El reflejo de la luz debido a esta coloración dio lugar al término.

Ilustración: Dibujo o estampa que ilustra una obra escrita.

Insular: O arte insular (por las islas Británicas) son denominaciones historiográficas⁶ para el arte producido en las Islas Británicas en la Alta Edad Media.

I

Interletraje o interletra: consistió en dejar un espacio entre las palabras, una innovación en el diseño del texto que facilitó la lectura haciéndola más rápida.

Interlineado: Como lo dice la palabra, el interlineado es la separación existente que hay entre líneas.

K

Knotwork: La característica fundamental de estos nudos es el uso de bordes redondeados y de líneas continuas. También se presentan orlas, cuernos y nudos tejidos con uno o varios hilos.

L

Lacertines: Es un entrelazo decorativo en dos dimensiones que se forma por medio de varios listones o tiras tejidas originados a partir de figuras de animales.

libro de horas: Un libro de horas (también denominado horarium) es un tipo de manuscrito iluminado muy común en la Edad Media. suele contener textos de rezos, salmos, así como abundantes iluminaciones alusivas a la devoción cristiana.

M

Manuscritos: Se trata de un documento que contiene información escrita a mano sobre un soporte flexible y manejable (por ejemplo: el papiro, el pergamino o el papel), con materias como la tinta de una pluma, de un bolígrafo o simplemente el grafito de un lápiz. El manuscrito no tiene que ser necesariamente antiguo; una carta es un ejemplo de manuscrito moderno. Generalmente, con ese nombre se hace referencia a escritos realizados por la mano de escritores importantes en cualquier campo del saber.

Miniaturas: En los manuscritos y libros ilustrados de la Edad Media, las miniaturas, palabra proveniente del Latín *miniare*,¹ eran pinturas o dibujos de figuras, incluidas o no en escenas o composiciones, las cuales, en su caso, representaban diversos temas propios de su etapa histórica, como los temas de carácter sacro, similares a los que llenaban los vitrales de las catedrales e iglesias en el arte románico y en el primer arte gótico. Al final del periodo gótico, ya en el umbral del Renacimiento o Edad Moderna, los manuscritos ilustrados se llenan de temas civiles, profanos y galantes, y alcanzan su mayor apogeo con un nivel de calidad excelente y una amplia difusión internacional, principalmente a través de las cortes de la nobleza europea.

Monaquismo: Es la adopción de un estilo de vida más o menos ascético dedicado a una religión y sujeto a determinadas reglas en común. En varias religiones se encuentran formas de vida monásticas, aunque sus características varían enormemente, entre ellas: hinduismo, budismo, jainismo, taoísmo, shintoísmo, cristianismo, etc.

P

Proporción: Es el tamaño de las letras y el espacio que ocupa cada parte de estas

Pleomórfica: En biología, pleomorfismo es un término que define la aparición de dos o más formas estructurales de un organismo durante su ciclo de vida, en especial de ciertas plantas.

S

Simplificación: es una regla de inferencia lógica dedicada a llegar a los aspectos esenciales.

Scriptorium o escritorio: literalmente «un lugar para escribir», se usa habitualmente para referirse a la habitación de los monasterios de la Europa medieval dedicada a la copia de manuscritos por parte de los escribas monásticos.

T

Trazo o ductus: se puede entender como tal cada uno de los gestos gráficos sean rectos o curvos que componen una letra. O bien el conjunto de rectas y curvas que se escriben sin levantar el lápiz o pluma. El trazo es una marca continua sobre una superficie, una sucesión de puntos.

Tetramorfos: es una representación iconográfica de un conjunto formado por cuatro elementos. La más extendida de éstas es cristiana, cuya tradición se remonta al Antiguo Testamento, cuando el profeta Ezequiel describió en una de sus visiones cuatro criaturas que, de frente, tenían rostro humano y, de espaldas, tenían rostro animal (Ezequiel 1:10). Una visión muy similar aparece en un pasaje del Apocalipsis de Juan (Apocalipsis 4:1-9) que describe a cuatro ángeles zoomorfos que rodean al pantocrátor. Los tetramorfos y el pantocrátor son una constante del arte medieval, tanto en escultura como en pintura, sea mural o en códices miniados.

V

Vitela: es un tipo de pergamino de superficie particularmente pulida, caracterizado por combinar delgadez y durabilidad, y fabricado a partir de la piel de becerros nacidos muertos (no natos) o recién nacidos. Desde hace siglos las vitelas, muy apreciadas como un bien material de gran valor, son destinadas a ser el soporte de manuscritos ilustrados, ilustraciones de precisión en el ámbito de la historia natural (ilustraciones botánicas, zoológicas o mineralógicas), o también para constituir las páginas de libros y códices.

W

Wolf teeth o Dientes de lobo: La característica más elemental es la terminación de algún ductus de las letras en pequeños triángulos en la parte superior.

Z

Zoomorfo: es un adjetivo que califica a cualquier objeto que presenta forma o estructura animal.

Introducción

La letra Insular Uncial y sus variaciones, se originó a mediados del siglo segundo o tercero D.C. fue el alfabeto oficial de las iglesias cristianas, como el cristianismo estaba ampliando sus influencias así mismo funciono la adaptación de la escritura uncial como la escritura más apropiada para la creciente religión, logrando ampliar el conocimiento de este tipo de escritura por el resto de Europa.

se produjeron en los scriptoriun de los monjes, tres tipos de grafías: la uncial, del año 300 después de Cristo, la uncial artificial que se utilizó entre el 600 y el año 1000, y la romana semi uncial (Roman Half-uncial), entre los años del 300 al 900.

Los alfabetos angulares que se utilizaron en la biblia de Kells, fueron elaborados en los escritorios irlandesa de Columba hacia el 700 con una fuerte influencia de los alfabetos rúnicos y las capitales romanas con el fin de obtener un tercer tipo de letra para darle variedad a los textos.

Con sus letras capitulares, las miniaturas, y los bordes rellenos con nudos y lazos en perfecta técnica proporcionan un material enriquecedor para las comunidades de artistas y la práctica de la actividad creativa; la participación en los talleres del colectivo de caligrafía Manuel Quintín Lame, liderado por el maestro Fernando Romero Loaiza en conjunto con el maestro Rubén Gutiérrez; trabajo que se evidenció en una exposición de caligrafía expresiva, el jueves 21 de mayo del 2009, que se realizó en la Facultad de Bellas Artes y Humanidades de la Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia; además de los encuentros con el naciente semillero de investigación en caligrafía del maestro Beimar Espitia.

Considerando que el cruce entre caligrafía, diseño e iluminación sea un componente valioso para exaltar la producción desarrollada en la escuela de Artes plásticas y visuales, es por esto que se propone esta investigación con carácter de experimento en diseño con un resultado pedagógico en cuanto a la creación innovadora de una letra modificada.

La idea es abordar el proceso de ejecución del abecedario diseñado teniendo en cuenta el estilo usado comúnmente en los libros de caligrafía de David Harris, luego presentar el diseño en conjunto con un texto literario ilustrado; pretendiendo que el estilo de la maquetación del texto sea lo más fiel a sus referentes y el toque de innovación sea el adecuado para el agrado del espectador.

para esto abordaremos varios temas que se enlazan ya sea históricamente o procedimentalmente con el fin de ser lo más claro y pedagógico posible.

Caligrafía e iluminación

*Los Manuscritos Iluminados
Iluminación Irlandesa*

Los Manuscritos Iluminados

Acerquémonos un poco más al contexto histórico y al concepto de “manuscrito iluminado” para comprender más adelante sus particularidades en cuanto a diseño que lo hace tan llamativo a la vista, y por ende significativo en cuanto al aspecto de producción gráfica.

Actualmente es más asequible acceder a la información gráfica acerca de la riqueza estética de las producciones de textos medievales en Europa, existen un gran número de manuscritos que están cubiertos con adornos pintados que podrán presentarse en varias formas:

las iniciales de los capítulos o párrafos, adornado a veces muy simplemente, a veces, por el contrario con una gran profusión de entrelazados, el follaje y las flores, las cuales se desarrollan a lo largo de toda la longitud de la página y se presente en ocasiones en las personas o las escenas de la vida cotidiana; cuadros en el margen, en el que se lleva a alguna escena en varias páginas, las fronteras de todo el texto (columnas entrelazado, etc.); Todos estos adornos son llamados “eluminures”, iluminaciones, o miniaturas, un mundo acostumbrado desde finales del siglo XVI.

Según la definición estricta, sólo los manuscritos decorados con oro o plata, como esta miniatura, podrían denominarse iluminados.

Final del calendario de Diciembre, inicial historiada de la Virgen y el Niño.

en esta imagen se puede apreciar el estilo de adornos florales y follajes, además de la inicial pintada e historiada donde se representan los retratos religiosos.

Folio 55 verso: Phoenix (Fénix) renace de sus cenizas.

El Bestiario de Aberdeen es considerado uno de los mejores ejemplos de su tipo. Es un manuscrito que fue escrito e iluminado en Inglaterra durante el siglo XII. Es uno de los bestiarios más conocidos por su elemento más llamativo que son las hermosas ilustraciones que contiene.

El ejemplo más notable es el de los cánones de evangelización de la Edad Media; pinturas a página completa (o como cubren sólo una parte de la página), pero la formación de imágenes reales, similares a los frescos o los cuadros de caballete, que son principalmente que se encuentran en muy antiguos o manuscritos muy recientes (siglos XIV y XV).

Libro de Horas de Charles VIII

Página de representación de la santa Apolonia se encuentran en el manuscrito iluminado en pergamino con bellísimos bordes decorados.

En este texto iluminado podemos encontrar letras iniciales adornadas en cada párrafo, además de un marco detallado en follajes y formas orgánicas, también las miniaturas donde se representan escenas religiosas.

Un libro de horas (también denominado horarium) es un tipo de manuscrito iluminado muy común en la Edad Media. suele contener textos de rezos, salmos, así como abundantes iluminaciones alusivas a la devoción cristiana.

Libro De Horas De Los Zúñiga

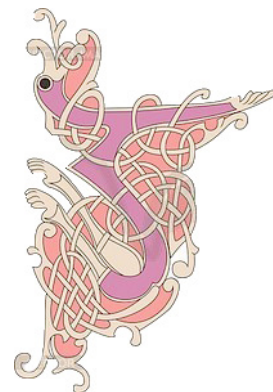
El manuscrito, escrito en una gótica caligráfica, contiene 19 miniaturas a folio pleno en las que se van representando los grandes hitos de la vida de Cristo: Anunciación a María (en su parte inferior figura el escudo de los Zúñigas), Visitación, Navidad, Anuncio a los pastores, etc.

Los “Manuscritos iluminados”, corresponden a aquellos ilustrados con oro y plata. El reflejo de la luz debido a esta coloración dio lugar al término “iluminado”. Los más antiguos que sobreviven hoy son del período 400 a 600 d.C., producidos en Italia, Irlanda y otras regiones europeas, pero la mayor parte de textos conservados datan del siglo XV. La mayoría de estos escritos fueron de carácter religioso, aunque luego de la Edad Media se diversificaron y tuvieron gran significado para las religiones monoteístas.

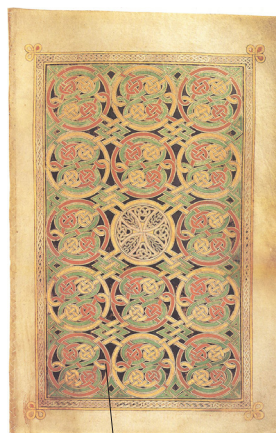
Iluminación Irlandesa

Desde que en el año 432 San Patricio introdujera el monaquismo en tierras irlandesas, los scriptoria de los cenobios se convirtieron en núcleo de intensa actividad, dedicados a las copias de los manuscritos que contenían la ciencia clásica y cristiana y sobre todo a la decoración (iluminación) de dichos manuscritos con la inserción de bellísimas miniaturas.

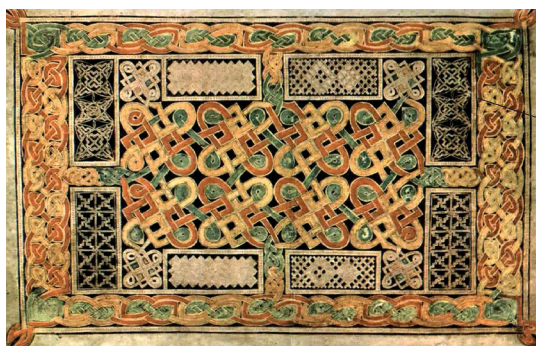

Libro de Durrot

Toma su nombre del lugar el que fue encontrado, el Monasterio de Durrow y actualmente se conserva en la Biblioteca del Trinity College (Dublín). Está datado hacia el año 680 y se mantiene en un gran estado de conservación debido a que fue encontrado en el interior de un cofre. Posiblemente fue guardado allí por ser considerado una reliquia.

En general, en este libro encontramos miniaturas con decoraciones abstractas y geométricas en las letras iniciales de las páginas además de páginas completamente decoradas con representaciones de los apóstoles con la simbología propia del tetramorfos.

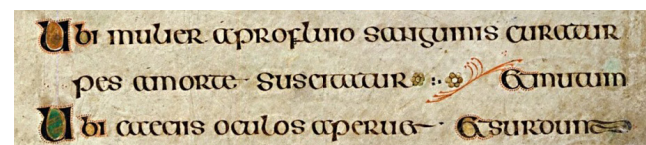
Tanto en la representación figurativa como los motivos geométricos se usa la línea negra para el contorno. El color está aplicado a través de escasas tintas planas, amarilla, roja, verde y negra. No encontramos en ella ningún tipo de gradación.

El período que transcurre entre mediados del siglo VII y el primer tercio del IX es la época culminante de esta labor decorativa, de la que el Libro de Durrow (hecho en el cenobio de ese nombre en el centro de Irlanda), de finales del siglo VII y el Libro de Kells, son las realizaciones más insignes.

Características más notables de la Iluminación Irlandesa

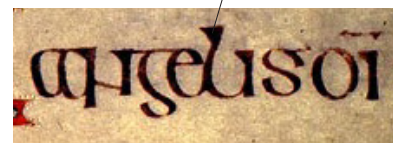
Los manuscritos celtas introdujeron un sin número de particularidades que lograron hacer de este estilo un escuela innovadora, a continuación vamos a mencionar algunas de ellas.

Wolf teeth o Dientes de lobo, La característica más elemental es la terminación de algún *ductus* de las letras en pequeños triángulos en la parte superior. **El interletraje o interletra**, consistió en dejar un espacio entre las palabras, una innovación en el diseño del texto que facilitó la lectura haciéndola más rápida.

En este fragmento de texto de la biblia de Kells se puede notar el interletraje característico.

En esta palabra se puede notar el terminado de las unciales con "dientes de lobo".

El arte celta consta de dos estilos fundamentales, uno es el *Naturalismo*, es decir representa la naturaleza. Y el otro es *abstracto o geométrico*, sin imitación de elementos reales, todo parte de combinar líneas que fluyen y de patrones decorativos relacionados con ritmo, balance y proporción.

Entrelazados y espirales son muy comunes en la decoración de los textos irlandeses.

Las espirales utilizadas en varias formas y en todos los sentidos han sido representación de la inmortalidad y el tiempo-espacio. Ya que tenían prohibición de representar las formas humanas, las espirales constituyen el elemento más antiguo del diseño celta.

El Knotwork o nudo fue absorbido de los manuscritos cristianos cópticos que también fueron inspiración para el arte islámico. La característica fundamental de estos nudos es el uso de bordes redondeados y de líneas continuas. También se presentan orlas, cuernos y nudos tejidos con uno o varios hilos.

El entrelazo es una decoración en dos dimensiones que se forma por medio de varios listones o tiras tejidas. A los entrelazos originados a partir de figuras de animales se los denomina “*lagartijas*” o “*lacertines*”.

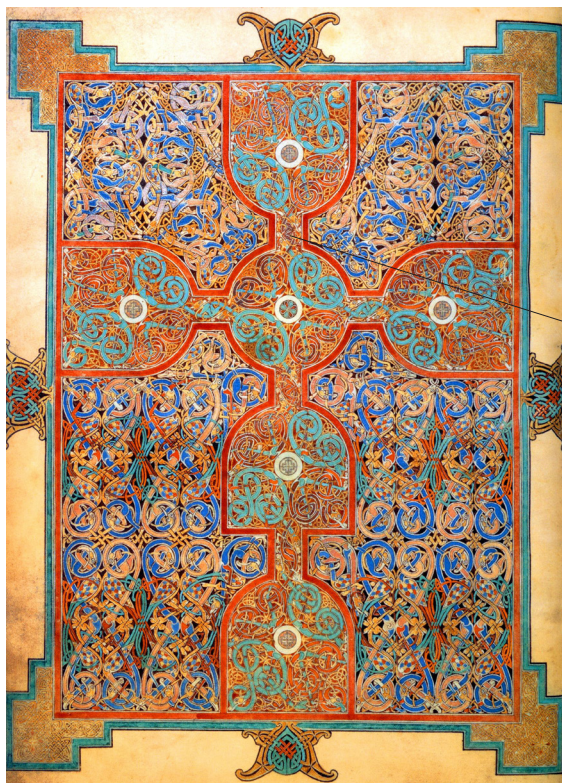
En esta página del libro de Durrow se pueden observar el uso exagerado de los entrelazos, nudos y la incursión de estos con elementos faunísticos como los lacertines; además de las espirales al momento de usar una base para la ejecución del diseño.

El otro el triskel, diseño circular en forma de tres extremos o puntas que recuerda un trébol.

Una cruz celta del siglo VII u otro motivo geométrico se convirtieron en una forma de organización que llevó a la estructura de los entrelazados y lacertines que llenan el espacio. El entrelazado era una decoración bidimensional formada por un número de cintas o correas tejidas en un diseño complejo, por lo general simétrico. Es evidente que los instrumentos de dibujo se utilizaron para construir muchos de los diseños en los manuscritos celta.

Lacertine moderno de OkamiNagihime inspirado en el estilo irlandés.

La disposición de las letras es tan importante como su forma y el uso del color. Aunque la velocidad que permite la escritura de la letra uncial aportó cambios en el aspecto visual.

Las letras capitales se presentan pintadas en colores amarillo, verde y negro y rodeadas por puntos rojos; están decoradas con imágenes zoomorfas y humanas, así como imágenes pteromólicas cuyo aspecto da la impresión de seres extraños; en el cuerpo de la letra conformada por una doble línea de trazo de diferente peso que admite dejar un amplio espacio en medio, se permite incluir líneas y cintas entrelazadas formando nudos y terminando en los patrones de trompeta; la composición llega a veces a tal grado de deformación que a veces se hace imposible reconocer la letra.

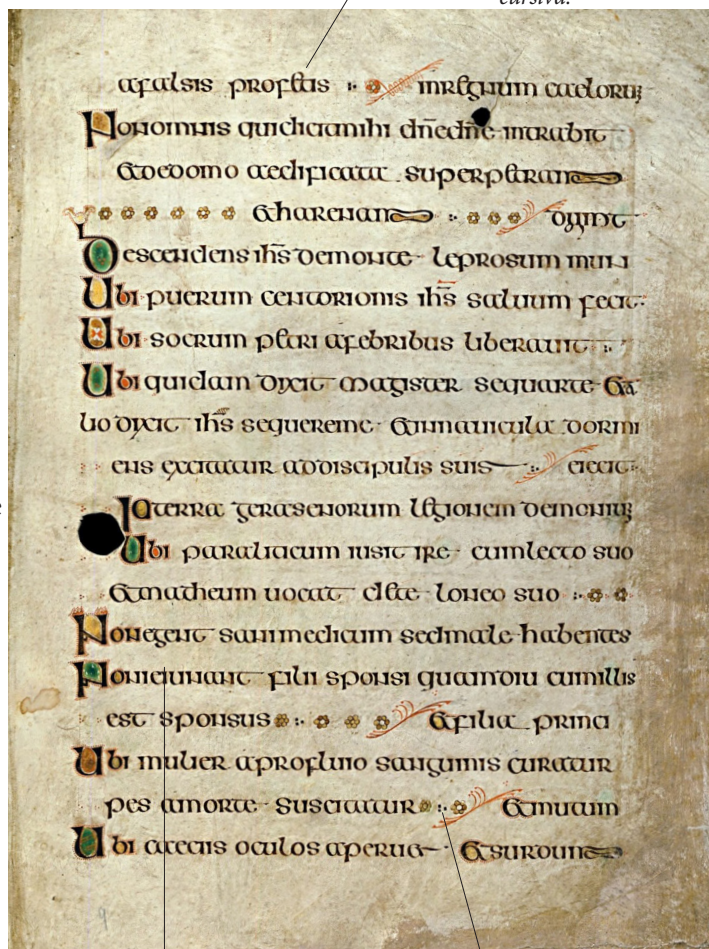
Las mayúsculas son las mismas letras minúsculas agrandadas y rellenas de tinta rodeadas de puntos rojos. Son letras redondas, rectas y de aspecto fuerte, que se escriben con pluma de corte recto (punta horizontal), de trazos y terminales simples, siguiendo la dirección del trazo con un ángulo fijo, el cual puede ser de 0,15 ó 30 grados, que produce grandes contrastes entre los rasgos gruesos y finos.

Libro de Kells

Página 25 de este manuscrito del siglo VIII.

A menudo aparecen las letras casi unidas dando un efecto de escritura cursiva.

Las partes internas de muchas letras son coloreadas y las letras finales de algunas palabras se alargan y decoran para rellenar el renglón.

Se encuentran signos de puntuación como un punto a la mitad del renglón o una coma y tres puntos formando triángulo.

El aspecto de diseño gráfico más característico es el color en las letras, generalmente los calígrafos utilizan las técnicas de la pintura para la elaboración de los fondos, el contraste de color y de tono; sin embargo, el contraste de color en las letras o trazos gráficos, tiene una larga tradición en la caligrafía.

Los calígrafos irlandeses del Medievo medio, utilizaban el color tanto para la letra, las contra-formas de las letras, como para elaborar bandas de colores sobre las cuales se escribía. En el periodo de la caligrafía gótica, los iluminadores seguían con esta tradición de colorear las letras.

Ilustración de la Biblia de Kells donde se puede apreciar el colorido de la decoración de las letras.

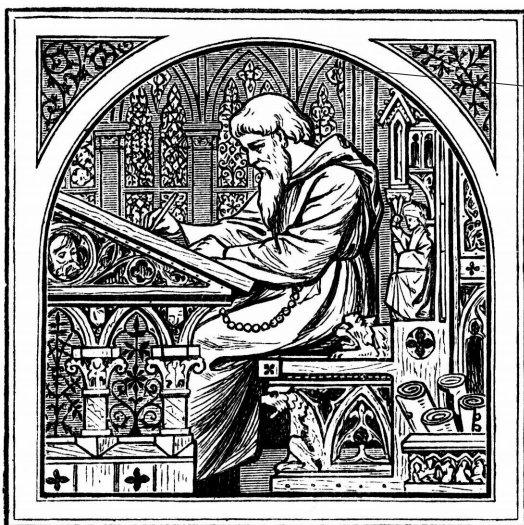
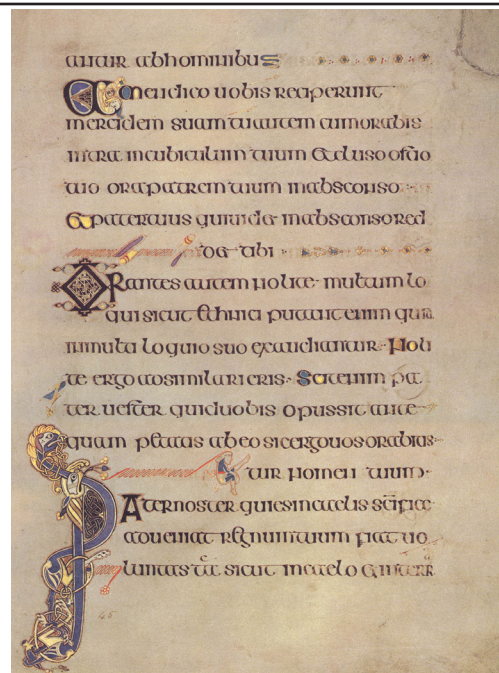

2 La biblia de Kells y el diseño

La biblia o libro de Kells

La Biblia o Libro de Kells

Junto a los elementos estrictamente decorativos, la caligrafía irlandesa es un arte en sí, no un elemento accesorio. Puede parangonarse a la caligrafía islámica o china. El conjunto del Libro de Kells constituye la obra suprema, el más alto logro de inventiva, en color y en fantasía.

Gradado medieval que representa un monje escribano en su espacio de trabajo.

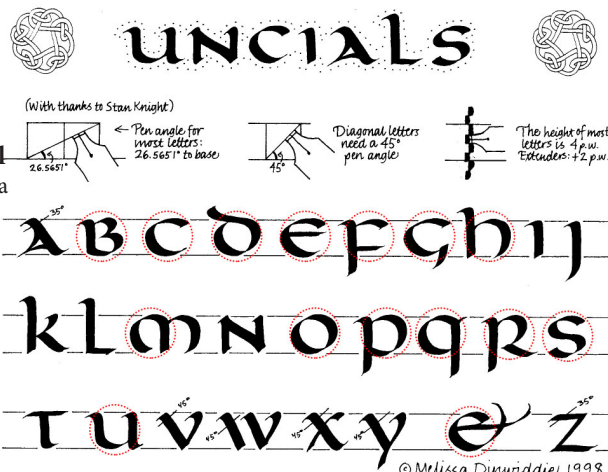
Aproximadamente el Libro de Kells debió de componerse entre los años 760-820 aproximadamente, por monjes de los cenobios de Iona y Kells. A este último lugar arribaron huyendo de los ataques vikingos, que arrieron a principios del 800. Hoy se conserva en el Trinity College, de Dublín. Sus láminas miden 33 x 24 cm. y la caligrafía y decoración se hicieron sobre vitela gruesa y barnizada. Hace más de un siglo un desafortunado encuadernador recortó sus márgenes, mutilando incluso los bordes de las iluminaciones. Como en todos los mejores manuscritos irlandeses, la caligrafía es redonda y uncial.

El libro o Biblia de Kells

Es el más grande de los manuscritos iluminados irlandeses. Contiene los cuatro evangelios, los cánones de Eusebio y fragmentos de nombres hebreos y se piensa que fue iniciado en el monasterio de la Isla de Iona y finalizado en el monasterio de la isla de Kells.

Alfabeto Uncial
caligrafía irlandesa que se caracteriza por la redondez de los Ductus y la particularidad circular, presente en casi todas las letras.

© Melissa Dinwiddie 1998

El Libro de Kells contiene 31 páginas ilustradas a todo color donde se entrelazan bandas, nudos, espirales y figurillas de extraordinaria complejidad y densidad a lo largo de todo el libro. Se piensa que data del año 597 d.C., como reliquia de la época de San Columba, aunque estudios sobre la ornamentación más recientes prevén que la fecha más acertada sea a principios del siglo VIII.

En el Libro de Kells las composiciones figurativas son más frecuentes que en textos anteriores. En su iconografía se descubren similitudes con manuscritos sirios y coptos que se basan en el contacto existente entre los monasterios irlandeses y egipcios. La tradicional orfebrería celta se trasplanta con plena fidelidad a la miniatura. En efecto, las piedras y esmaltes cloisonnés tienen su réplica constante en los numerosos rectángulos y cuadrados que se individualizan en los ejes que vertebran la decoración.

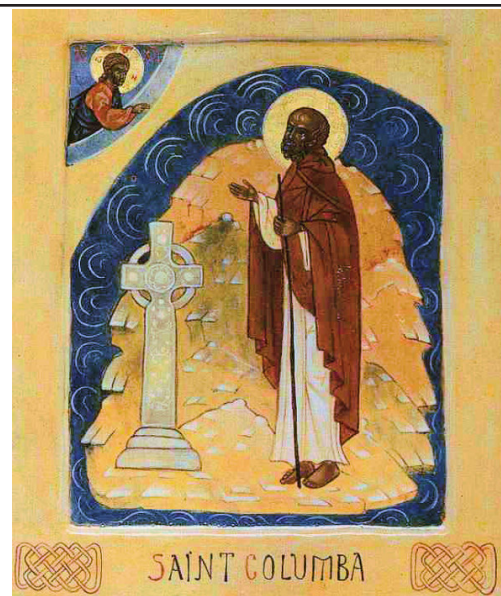
El otro elemento de indiscutible ascendencia céltica lo constituye el constante entrelazado que rodea a las figuras, frecuente en trabajos metálicos y en las cruces de piedra. Las líneas dobles y las espirales eran constantes en la tradición celta del período de La Tène; ahora en los manuscritos se desarrollan de modo indefinido, transformándose en figuras animales o humanas, que a su vez quedan enlazadas y que sufren las metamorfosis más dispares, apareciendo y desapareciendo pájaros, víboras, hombres distorsionados en lucha, en posiciones acrobáticas.

En esta figura zoomorfa presenta varias características típicas de la iluminación irlandesa como son el Knotwork o nudo, la espiral y los entrelazos.

Lacertine irlandés

El sistema decorativo irlandés enseñó a los artistas románicos a tomar la figura humana o animal y plegarla, estirla o retorcerla según exigiera la ornamentación o la curva de un capitel.

Columba de Iona

Nació el cinco de diciembre de 521 en Fedilmi-dh, en Irlanda. Fue nieto de uno de los héroes políticos de esta isla, Niall Noigiallch, precursor de la cristianización de Irlanda.

La alusión a la orfebrería es claro en la portada de los cuatro símbolos apostólicos, especialmente en su marco general y el trazado cruciforme del interior.

Página 27

contiene los cuatro símbolos evangélicos, Hombre (Mateo), Águila (Juan), León (Marcos), Novillo/Toro (Lucas).

El libro contiene el texto de los cuatro evangelios. Cada evangelio va precedido de un retrato de su autor, y una lámina con los símbolos de los cuatro evangelistas encabeza las distintas narraciones. La letra inicial de cada evangelio ocupa toda una lámina y aparece recubierta hasta convertirse en difícilmente reconocible bajo las abundantísimas galas ornamentales. En el Libro de Kells, como en otros, el escriba y el iluminador rara vez eran la misma persona, con frecuencia la decoración llegaba al manuscrito con mucho retraso y ocupaba los espacios dejados libres. En muchos casos se empleaba a varios pintores.

Letra Capital o inicial exageradamente decorada que la diluye entre fondo y forma, además de una característica muy particular que es la exageración del tamaño, la letra ocupa toda la hoja y no solamente una esquina como sucede en la mayoría de los manuscritos medievales.

Evangelios de Lindisfarne

Los Evangelios de Lindisfarne es un manuscrito iluminado en latín que contiene los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El manuscrito se creó en Lindisfarne, en el condado de Northumberland en Inglaterra, alrededor del año 700. Está considerado uno de los mejores ejemplos del arte religioso en Inglaterra, un estilo que combina características del arte anglosajón y del celta.

Los libros que contiene esta biblia fueron escritos y ornamentados en vitela gruesa. Está redactado en uncial insular con tina negra, roja malva y amarilla. En la iluminación su principal característica es su paleta polí cromática que la diferencian de los anteriores textos. Predominan el rojo brillante, el amarillo, el verde esmeralda, el azul, los colores siena y cortados, en menor grado el negro y el sepia. Este libro no utiliza el color oro ni plateado, sin embargo, el uso del contraste de tonos de amarillo le da una gran luminosidad.

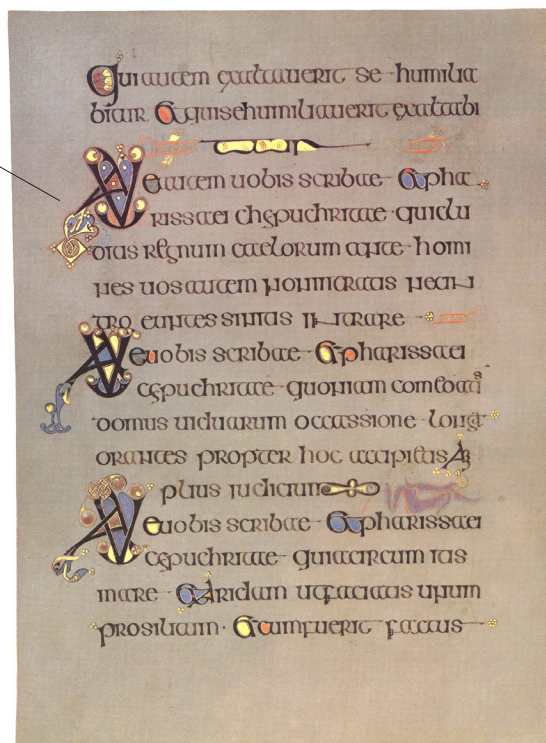
Pintura del retrato del evangelista, en este caso Mateo.

Compárese esta imagen con la página correspondiente al evangelio de mateo, en particular la forma del monograma Lib.

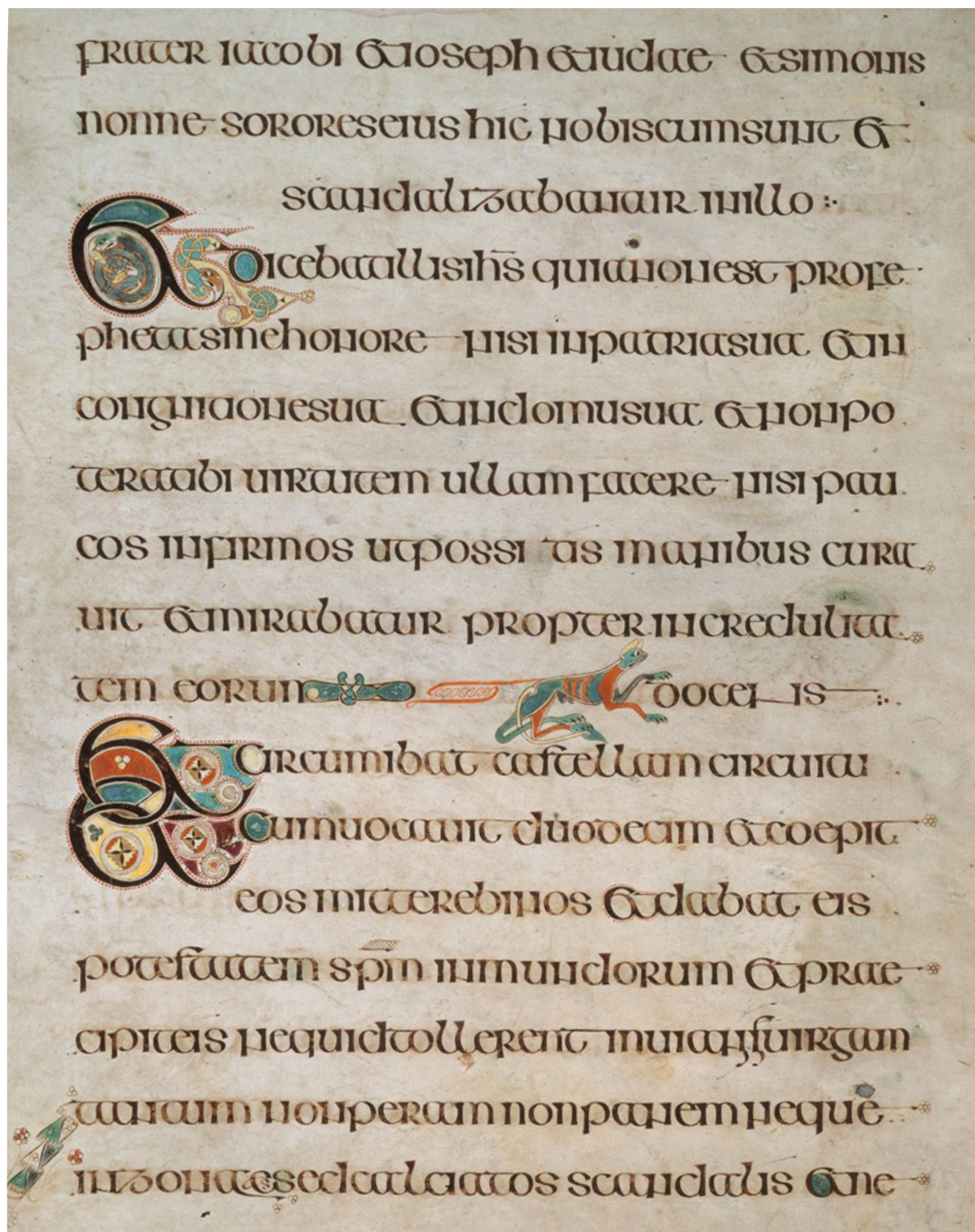
Podemos notar como el iluminador empleo el contraste por complementarios para añadirle luminosidad a amarillo, hasta tal punto que parece dorado.

Página 29

esta contiene el incipit del Evangelio de Mateo, llamado Liber generationis.

Este manuscrito ha sido guardado en varios sitios y hoy se encuentra protegido como tesoro de Irlanda en la en la biblioteca del Trinity College de Dublín.

El aspecto para destacar en este texto iluminado es su riqueza tipográfica y diseño gráfico. En esta pagina podemos encontrar varios aspectos mencionados anteriormente, que nos permiten hacer una lectura con conceptos más específicos y directos, que nos amplían la percepción y apreciación de esta obra de arte.

Anteriormente se han mencionado varios aspectos que lograron caracterizar esta obra de arte; principalmente por su aspecto plástico y visual, logrando que este estilo de diseño llegase a reconocerse fuera de Irlanda y actualmente por todo el mundo.

3 *Alfabeto Uncial y Alfabeto Modificado*

Alfabeto Uncial

Alfabeto Uncial Moderno

Modificaciones notables del Alfabeto

Alfabeto Uncial

Se originó a mediados del siglo segundo tercero D.C. como fue el alfabeto oficial de las iglesias cristianas, como el cristianismo estaba ampliando sus influencias así mismo funciono la adaptación de la escritura uncial como la escritura más apropiada para la creciente religión, logrando ampliar el conocimiento de este tipo de escritura por el resto de Europa.

Una de los desarrollos más notorios en la iluminación irlandesa medieval, son los alfabetos en diagonal o Capitals Angular; como se observa en las imágenes de la biblia de Kells, eran una serie de mayúsculas romanas, en los cuales predominaban los ángulos, las líneas rectas y los cuadrados.

Hacia el año 200 los escribas griegos cristianos desarrollaron un tipo de letra con base a la Romana rustica que combinaba trazos curvos con rectos, lo cual fue muy propio de los aspectos formales en la escritura griega. Este tipo de letra adoptada por la iglesia, los diferenciaba de la tradición pagana expresada en la capital y rustica romana.

ROMAN RUSTICA

A B C D E F G
H I J K L M
N O P Q R S T
U V W X Y Z

Capitalis rustica en latín, las mayúsculas rústicas, es una forma de caligrafía de la antigua Roma.

UNCIAL

A A A B B C C D D E E F F G G H H I I J J K K L L M M N N
O O P P Q Q R R S S T T U U V V W W X X Y Y

A very rounded alphabet.

YZ

Try altering the angle of your pen.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A A A B B C C D D E E F F G G H H I I J J K K L L M M N N
(Start stroke 1 on letter A) (Start stroke 1 on letter B) (Start stroke 1 on letter C) (Start stroke 1 on letter D) (Start stroke 1 on letter E) (Start stroke 1 on letter F) (Start stroke 1 on letter G) (Start stroke 1 on letter H) (Start stroke 1 on letter I) (Start stroke 1 on letter J) (Start stroke 1 on letter K) (Start stroke 1 on letter L) (Start stroke 1 on letter M) (Start stroke 1 on letter N) (Start stroke 1 on letter O) (Start stroke 1 on letter P) (Start stroke 1 on letter Q) (Start stroke 1 on letter R) (Start stroke 1 on letter S) (Start stroke 1 on letter T) (Start stroke 1 on letter U) (Start stroke 1 on letter V) (Start stroke 1 on letter W) (Start stroke 1 on letter X) (Start stroke 1 on letter Y) (Start stroke 1 on letter Z)

La escritura uncial fue traída del sur de Inglaterra a roma por el misionario san Agustín en el año 597 D.C. según los estudios el origen de las minúsculas que empleamos en la actualidad se debe a la romanización de las letras unciales.

Los alfabetos angulares que se utilizaron en la biblia de Kells, fueron elaborados en los escritorios irlandesa de Columba hacia el 700 con una fuerte influencia de los alfabetos rúnicos y las capitales romanas con el fin de obtener un tercer tipo de letra para darle variedad a los textos.

El Codex Vaticanus

Es uno de los más antiguos manuscritos conservados de la Biblia, ligeramente anterior al Codex Sinaiticus, y probablemente copiado, como aquél, durante el siglo IV.

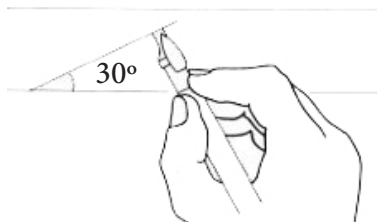
Las letras unciales tiene un trazo redondeado y uno recto como un arco romano, sin embargo en la biblia de Kells, el evangelario se halla en otro tipo de letras que no son redondas. Esas son romanas rústicas, como se observa en él el Codex Vaticanus.

Se produjeron en los scriptorium de los monjes, tres tipos de grafías: la uncial, del año 300 después de Cristo, la uncial artificial que se utilizó entre el 600 y el año 1000, y la romana semi uncial (Roman Half-uncial), entre los años del 300 al 900.

Es una letra preciosista, lujosa y pulcra, evocadora de muchas tradiciones, con una armonía extrema, que combina la robustez del trazo vertical con la suavidad del arco.

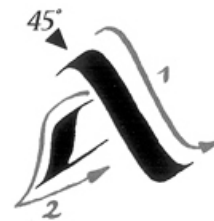
La diferencia entre la uncial y la artificial, reside en el tipo de ángulo de la pluma o caña, y en tipo de trazos. Estas herramientas se colocan para la primera a 30° y para la segunda a 10°.

La letra a de la uncial es más redondeada a diferencia de la artificial.

La influencia de la romana rústica se observa en la letra T y la letra N de la uncial, la cual rompe el canon de trazos redondos y rectos. La t debería ser redonda, al igual que la n, como si se observa en la seminuncial.

La semiuncial se escribe con mayor rapidez, con trazos curvos y ascendentes exagerados, cualidades que permitieron su cursivización.

UNCIAL
A A A B B C D E F G H I J K L M N
O P P Q R S S T T U V W X Y

Alfabeto Uncial

En cuanto a su tipografía la uncial es un alfabeto de mayúsculas gruesas, con trazos ascendentes y descendentes rectos muy cortos. Es una excelente letra no sólo por sus cualidades en la decoración (ancho, trazos suaves, altura y simetría), también por su facilidad para elaborarse con cañas, colapen y pinceles anchos.

Semi Uncial o Half Uncial

Durante los siglos VII y VIII, debido a la conquista de Egipto por los árabes, se encareció el material de escritorio y los papiros; necesitaban escribir más texto en menos espacio. Como resultado de estas circunstancias se redujo la letra y se comenzó a escribir un tipo de letra minúscula, derivado de la cursiva romana para utilizarla en las cartas y documentos de uso diario. La reducción de la letra permitía, también, una escritura más rápida. Esto dio lugar a los caracteres semiunciales que utilizaron, principalmente, en escritos cristianos hasta el siglo X. Está constituida por una mezcla de unciales y letras minúsculas.

half uncial
a b c d e f g h i j k l m n
o p q r s t u v w x y z

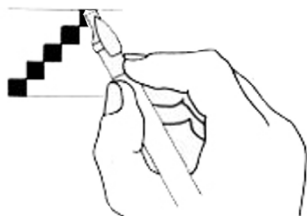
Alfabeto Uncial Moderno

Después de estudiar la letra Uncial procedemos a describir los aspectos más característicos de la Uncial modificada como lo son la proporción, el trazo, ángulo, ritmo, etc.

Proporciones y trazos

La *proporción* es el tamaño de las letras y el espacio que ocupa cada parte de estas; se puede calcular de dos maneras:

La *forma clásica* es por la cantidad de puntos de pluma que se requiere para la altura de la letra.

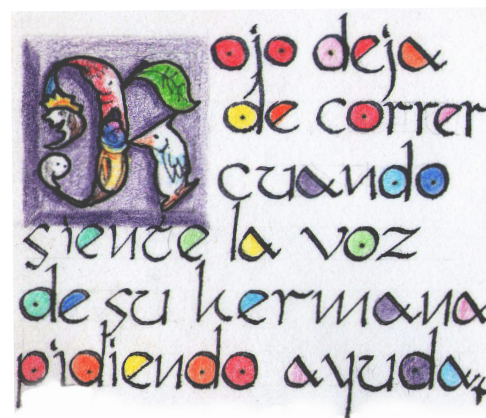
Los puntos de pluma se miden por el tamaño de la pluma que se va a emplear en la escritura del texto.

La *forma más actual* es empleando hojas de papel cuadriculado, donde cada renglón mide 0.5 cms lo cual nos permite tener medidas más exactas en centímetros y la posibilidad de modificar la proporción a escala con más facilidad sin afectar la simetría particular de cada letra.

Ejemplo de proporción de la letra "A" Uncial en papel cuadriculado, podemos notar que la letra abarca tres cuadrados de altura y 4 y 1/2 de anchura.

Cuando se usa *papel* cuadriculado la proporción se mide por el número de cuadros que emplea la ejecución de la letra o sus trazos; por ejemplo, en este caso la mayúsculas ocupan 3 espacios y las minúsculas 1 de altura, de igual manera las letras ascendentes y descendentes ocupan un cuadrado de más dependiendo de su dirección.

Fragmento del Cuento "Erase una Vez"

Texto escrito con la letra Uncial modificada y decorado teniendo en cuenta el estilo de iluminación irlandesa.

Abecedario del alfabeto Uncial modificado en donde podemos notar la delgadez en juego con las curvas que caracterizan sus trazos.

Letras ascendentes

Ocupan la caja superior por encima de la línea base.

Letras descendentes

Ocupan la caja inferior por debajo de la línea base.

Letras base o medias

Ocupan la caja media o estándar, comúnmente definen el tamaño oficial de la letra.

Fragmento de texto

Escrito con la letra Uncial modificada en el cual podemos encontrar los tres tipos de proporción de las letras.

La letra "J" en papel cuadriculado ocupa 2 cuadrados hacia abajo, es un descendente.

La letra "L" en papel cuadriculado ocupa 2 cuadrados hacia arriba, es un ascendente.

Trazo o ductus se puede entender como tal, cada uno de los gestos gráficos sean rectos o curvos que componen una letra. O bien el conjunto de rectas y curvas que se escriben sin levantar el lápiz o pluma. El trazo es una marca continua sobre una superficie, una sucesión de puntos.

los esquemas gráficos básicos son aquellos trazos esenciales que nos permiten conocer el origen o punto de partida, con el cual podemos elaborar o trazar letras; por lo general cada alfabeto posee un grupo particular que este ligado a la inclinación de la letra.

El aprendizaje del esquema implica un análisis de la configuración entre trazos gruesos y delgados.

Según Blanco y Sánchez, tanto los calígrafos italianos como los españoles sostuvieron que todos los caracteres de letras que hay o pueden haber, se componen solamente de tres trazos: sutil o perfil, grueso y regular o mediano; sin embargo, el calígrafo holandés Vande Velde añadió a estos trazos el horizontal, que si bien es de menos uso que los anteriores, no deja de formar parte de algunos signos de la escritura. (blanco y Sánchez, 1986)

Trazo curvo o medialuna, es el trazo más característico de la caligrafía uncial, su configuración inicial permite redondear la forma.

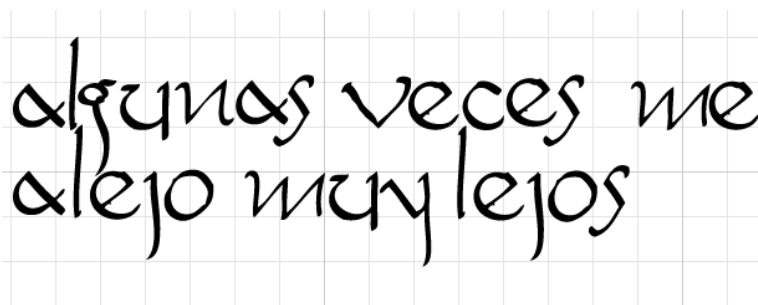
La mayoría de las letras del alfabeto Uncial modificado se componen con el trazo "medialuna" como inicial o secundario.

Las letras b, d, o, p y q, contienen los dos trazos completando el círculo cerrado como configuración de forma base de las letras.

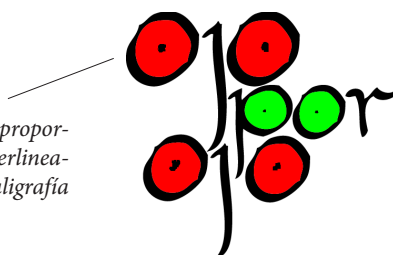

El segundo trazo común de las letras del alfabeto Uncial modificado se componen con el trazo vertical.

El interlineado es importante en la legibilidad del texto, en el caso de alfabeto que estamos tratando lo ideal es conservar una interlinea equivalente a la proporción de las letras base o medias, con el fin de conservar el espacio suficiente para las letras ascendentes y descendentes.

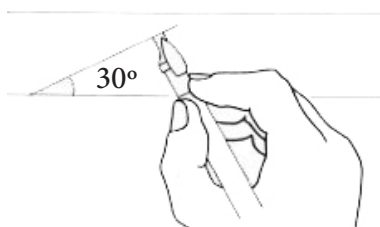
En este ejemplo se modificó la proporción de las letras además del interlineado, recursos empleados en la caligrafía expresiva.

Recurriendo a los recursos de la caligrafía expresiva al modificar el interlineado se pueden obtener efectos gráficos que, aunque afecten un poco la legibilidad se obtenga enriquecer su expresividad y grafismo.

Modificaciones notables del alfabeto

A partir de la concepción estructural de la Semi Uncial o Half Uncial, teniendo en cuenta los trazos circulares y ascendentes, la simplificación fue la clave para una escritura más rápida y fluida.

Ángulo de inclinación de la punta.

El **ángulo de la pluma** se conserva la inclinación característica de la Uncial a 30°, para conservar la curvatura y la facilidad al ejecutar los “dientes de lobo” específicamente en los trazos ascendentes.

Se puede agrupar las letras en cuatro grupos básicos, las letras con trazos angulares o diagonales; las letras con trazos ascendentes y curvos a la derecha; las letras que empiezan con arcos a la derecha y las letras con trazos particulares.

La **disposición de las letras** es semi-ligada (simulando un estilo cursivo), para este tipo de letra se puede emplear pluma c2, c3, marcadores biselados, lápices de carpintería, para el acabado compacto, o lápiz, lapicero o micro punta para el acabado delgado o delineado.

uncial modificada
a b c d e f g h i j k l m n o
p q r s t u v w x y z

La modificación de la letra se inició con la simplificación de los trazos, a partir de la semi-uncial se tomaron la mayoría de las referencias.

half uncial
a b c d e f g h i j k l m n
o p q r s t u v w x y z

De acuerdo a su ejecución las letras se pueden agrupar en los siguientes grupos.
letras con trazos angulares o diagonales:

v w x y

Letras con trazos ascendentes:

b k i k l m n r

Letras con trazos descendentes:

j p

Letras que empiezan con arco a la derecha:

a c d e o q u

Letras con trazos particulares:

f g s t z

Los trazos básicos o ductus que se emplean en la letra uncial modificada están inspirados en la Semi Uncial y la Caroline Minuscula; a continuación, presentaremos las modificaciones más notables y su ejecución; para comprender en sus trazos como se ejecutan y el porqué de su variación de forma, que siempre tiene como principio la simplificación de los trazos.

La letra “A” en los trazos de la Semi Uncial posee tres direcciones y teniendo en cuenta que la modificación tiene como principio la simplificación en la ejecución, para esta letra se empleó el trazo curvo inicial acompañado de un trazo diagonal a 30°.

La letra “V” y “W” está inspirada en los trazos pertenecientes a la “V” Caroline minúscula, cabe mencionar que este alfabeto fue una extensión de la Semi Uncial.

La letra “T” en los trazos de la Semi Uncial posee tres direcciones al igual que la “A”, para esta letra se empleó el trazo curvo inicial (trazo 2 en Semi Uncial) pero se inicia sobre la línea base con un “diente de lobo” acompañado de un trazo horizontal a 30° pero con curvatura hacia arriba y luego hacia abajo, este tipo de trazo se encontrará también en la letra “F” y “Z”.

La letra “M” y “N” está constituida a partir de los trazos típicos de la escritura contemporánea, pero conservando la estética de los trazos de la Semi Uncial.

La letra “G” está inspirada en los trazos pertenecientes a la Caroline minúscula, pero procurando la sencillez de la ejecución.

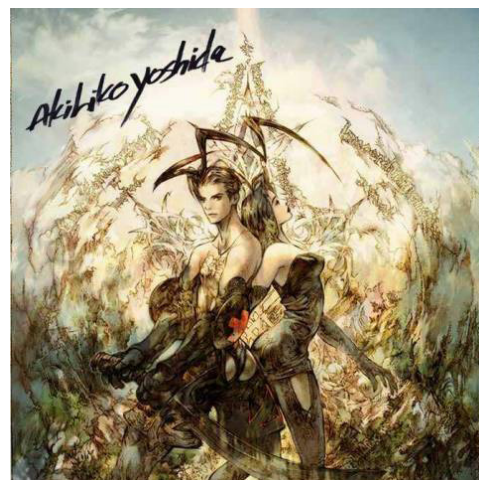

4 *Iluminación e Ilustración*

Akihiko Yoshida y el arte de la ilustración japonesa
Influencias del arte japonés en la obra de Horus González
Técnica de Iluminación e Ilustración

Akihiko Yoshida y el arte de la ilustración japonesa

Ilustrador de video juegos japoneses el cual ha dedicado su obra y producción gráfica al desarrollo de personajes para la creación de video juegos del genero de violencia/fantasía en el cual ha desarrollado una línea grafica muy particular y detallista.

Personajes de "Vagrant Story" diseñados por Akihiko Yoshida.

Personajes de "Final Fantasy XII" diseñados por Akihiko Yoshida.

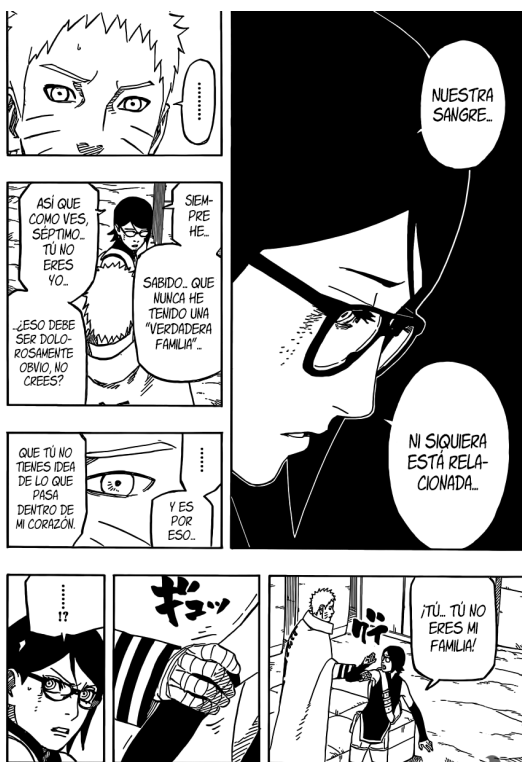
Nacido en 1967 es un artista e ilustrador de video juegos japonés. Se unió a Square Co. en 1995, antes de que la compañía se fusionó con Enix. Luego salió de Square Enix en septiembre de 2013 y se convirtió en independiente.

En octubre de 2014, se convirtió en el director de la compañía de CyDesignation, una subsidiaria de CyGames. Es muy conocido por su trabajo en la serie Final Fantasy y es colaborador frecuente de Yasumi Matsuno diseñador de video juegos.

Pero que es lo que hace particular a este artista que lo aleja de los diseñadores e ilustradores de anime y manga japoneses; a continuación, podremos identificar la diferencia entre estos tipos de producción artística tan reconocidos por la juventud actual.

el manga y anime requiere diseños de personajes más fluidos es decir que sean fáciles de repetir sin tanto detalle, en los videojuegos; sobre todo la época inicial, solo se necesitaba el diseño del personaje para publicitar su imagen, en el video juego no se definían tanto los detalles solo era un sprite es decir un diseño 3d en base al dibujo original.

Existe una diferencia que no es muy clara entre el arte producido para los videojuegos y la estética que se desarrolla en el manga y el anime; pero que para la comprensión de esta idea la constituiría básicamente la sencillez en el diseño que se va a copiar o repetir.

Poster promocional del anime *Naruto Shippuden* (derecha) y una página del manga de *Naruto* también (izquierda) del ilustrador Masashi Kishimoto.

En el manga el diseño de los personajes está mediado por el contraste entre blancos y negros característico de las viñetas, además entre más sencillo sea de volver a repetir el personaje será más eficiente para la producción de viñetas.

Poster promocional con algunos de los personajes diseñados por el ilustrador Nobuteru Yuki para el videojuego *Chrono Cross*.

Captura de pantalla de el videojuego *Chrono Cross* donde se puede apreciar los sprites modelados en 3d.

En los videojuegos el diseño del vestuario de los personajes puede ser muy complejo ya que quien se encargara de repetirlo es el modelador 3d quien lo convertirá en un sprite o modelo tridimensional que se puede manipular digitalmente y no como en el manga que está siendo reproducido a mano por un artista.

Gracias a las series de television local y los video juegos fue posible que aumentara la cantidad de consumidores de la cultura de la ilustración japonesa, existen claras diferencias entre la ilustración de cuentos y los mangas propios de esta cultura.

En los *mangas* las acciones son expresadas en su mayoría por imagenes, mientras que en el cuento ilustrado las acciones son narradas por textos acompañados de una cantidad menor de imagenes en comparacion a la distribución de los textos.

Supongamos que el manga presenta todas las acciones o momentos en imagenes dejando poco a la imaginación, mientras el cuento ilustrado hace que el lector mantenga en su mente personajes, lugares, etc. que son presentados en algunas imagenes o que en otros casos solo son mencionados o descritos en fragmentos del texto, aun asi lo que se presenta en imagenes debe ser memorizado para recordarlo en el momento en que el texto lo traiga a presencia.

Ilustración del cuento "el cielo de los que aman el mar" de Ángela Muruve Luna.

pagina del manga de Naruto del ilustrador Masashi Kishimoto donde podemos notar que los textos solo son empleados en pequeñas porciones.

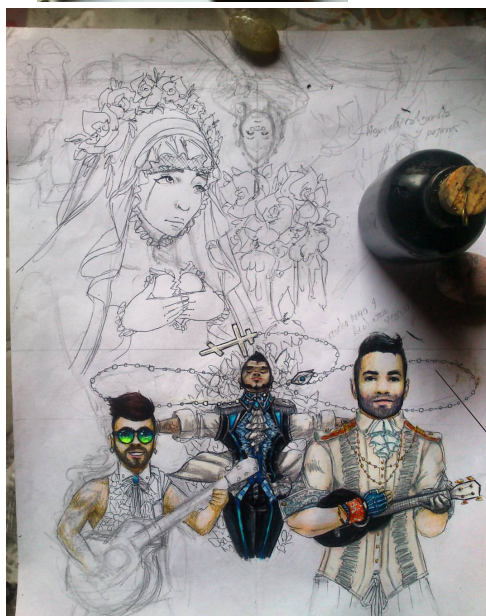
Todos los días un barco recorre las ondas del mar y dicen que el mar es una bellísima mujer que duerme para que los marineros tengan un viaje tranquilo.

Influencias del arte japonés en la obra de Orus González

Principalmente se puede decir que el arte japonés en general fue quien dejó la influencia en los proyectos gráficos de la obra de Orus pero como el mismo lo ha dicho fueron los videojuegos de fantasía y el estilo de personajes de Akihiko Yoshida, quienes dejaron raíces profundas en sus creaciones.

Personajes de "Final Fantasy the Lion war" diseñados por Akihiko Yoshida.

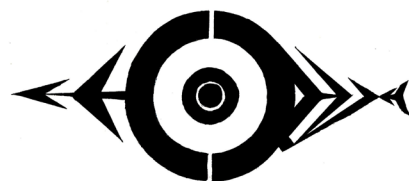

Aunque los personajes están diseñados a partir de las influencias estéticas de la obra de Akihiko Yoshida, poseen una particularidad que los asocia directamente con el autor en cuanto a la exageración de los detalles.

La obra de Horus se nutre del estilo japonés pero influenciado por el movimiento barroco artístico y su exceso decorativo.

Posters e ilustraciones de Orus

Gracias a la influencia de los ilustradores de videojuegos nace en la obra de Horus una corriente dedicada totalmente a crear y diseñar universos llenos de historias de fantasía, personajes, bestias, indumentarias, etc. que han enriquecido su trabajo expresivo por medio de posters promocionales para sus creaciones.

Logo de Horus con el cual se da a conocer en algunas de sus obras.

Para definir el estilo de ilustración de Orus González Royero tendríamos que usar conceptos como “vestuarios excesivamente decorados” y hasta en terminos de confeccion irrealizables, además del termino “atemporal” es decir que no se puede situar en un momento historico de espacio-tiempo sino entre muchos de ellos planteando una nueva realidad.

Técnica de Iluminación e Ilustración

Para comprender el enlace entre iluminación y diseño gráfico trataremos como ejemplo un capítulo del cuento “Erase una vez” utilizando el diseño celta irlandés y la uncial modificada e ilustraciones de personajes inspirados en el estilo de Akihiko Yoshida.

Es pertinente mencionar que para iluminar este texto se han usado la pluma de caligrafía Sheaffer con tinta de color negro, además de los lápices de colores, lapiceros y marcadores, para los detalles la tinta china y el pincel.

El cuento “Erase una vez” es un cuento del género de fantasía, su título viene de un juego de palabras que tiene que ver con el centro de la historia; ya que “Erase” en inglés traduce al español borrar y el cuento inicia con el protagonista en una prisión con el único recuerdo de su nombre y el de su hermana; en este primer capítulo “Rojo”, como es llamado el protagonista, debe buscar a su hermana “Rosa” y huir de ese lugar, aunque no sepan a donde ir la prioridad es su libertad.

Miniatura propuesta para el personaje Rojo del cuento “Erase una Vez”

Character sheet o Hoja de personajes

En esta página encontramos a los personajes que han de aparecer en los primeros capítulos del cuento “Erase una Vez”; de arriba a abajo y de izquierda a derecha Rojo, Rosa, la Reina de Picas, Pink pig, el mago Real, el duende de las mariposas, Hoja, El duende mercader y el mago Azul Celeste; en esta página se puede notar la influencia de los personajes de Akihiko Yoshida sobre todo en el detalle de los bestuarios y la apariencia característica de los diseños de fantasía.

Después de conocer la sinopsis del cuento a iluminar y conocer un poco de las influencias en cuanto a ilustración; pasamos ahora a mencionar esas características que lo relacionan con las técnicas de iluminación irlandesa.

Capítulo uno

El texto está escrito con el alfabeto Uncial modificado, en donde podemos encontrar relleno de color en las letras circulares o cerradas.

En esta página del cuento "Erase una Vez" donde se presenta la introducción al capítulo uno con la presencia de los dos protagonistas y la frase que titula la apertura de la historia "Una mañana muy fría", los elementos decorativos del fondo nos dan luces de el ambiente en el cual se desarrollará.

Rojo y Rosa personajes de "Erase una Vez" diseñados a partir de las influencias estéticas de la obra de Akihiko Yoshida.

Lo ideal es crear plantillas para las páginas capitulares y para la maquetación del texto con lo cual nos será más fácil copiar y modificar los renglones y miniaturas.

En esta página del cuento “Erase una Vez” donde se puede notar la tipología básica que caracterizara a las páginas restantes del cuento, escrito con la letra modificada y a tres columnas; además de las miniaturas que decoran e ilustran los acontecimientos.

Letra “S” mayúscula iluminada con contraforma cuadrada y de color azul; la forma de la letra está rellena de formas variadas que nos remiten a los entrelazos originados a partir de figuras de animales que se emplean en la iluminación de la biblia de Kells, a los cuales se les denomina “lagartijas” o “lacertines”.

Escrito a tres columnas con 15 renglones de 5 m.m e interlineado de las mismas medidas donde se configuran de forma aleatoria las miniaturas que ilustran el texto.

El alfabeto empleado es la Uncial Modificada con Wolf teeth o Dientes de lobo, que son la terminación de algún ductus de las letras en pequeños triángulos en la parte superior.

El color en las letras, Los calígrafos irlandeses del Medioevo medio utilizaban el color para rellenar algunas letras; en este texto se amplía la gama cromática y se rellenan todas las letras redondas y/o cerradas.

Al igual que la mayúscula capital, las mayúsculas de los párrafos están escritas con las mayúsculas “Frankenstein” encima de una forma cuadrada de un color, que varía de acuerdo a el orden de los colores en el texto.

Cuando se está presentando uno o varios personajes nuevos, se emplea este espacio de las esquinas (derecha o izquierda) para presentar una miniatura del personaje y su ambiente de desarrollo.

A	B	C	D	E	F	G	H	I
U	B	C	D	E	F	G	H	I
J	K	L	M	N	O	P	Q	R
J	K	L	M	N	O	P	Q	R
S	T	U	V	W	X	Y	Z	
S	T	U	V	W	X	Y	Z	

Letra Frankenstein

En esta página del cuento “Erase una Vez” donde se puede notar la tipología básica que caracterizara a las páginas restantes del cuento, escrito con la letra modificada y a tres columnas; además de las miniaturas que decoran e ilustran los acontecimientos.

Consideraciones finales

Este proyecto de investigación en caligrafía y diseño nos deja para empezar los componente pedagógicos que viene intrínseco en la práctica de la caligrafía por mencionar algunos tenemos la precisión en el trazo que se obtiene al escribir un alfabeto, útil al momento de dibujar o escribir rápidamente y bien; desarrollo de la armonía y la fluidez tanto en los trazos como en conceptos de diseño y composición; incrementar las destrezas caligráficas para mantener una letra clara y legible. Acabamos de mencionar aspectos meramente técnicos de la pedagogía de la caligrafía pero también sabemos que esta práctica incentiva competencias psicológicas como son la capacidad de síntesis al estudiar por el ejemplo los componentes esenciales de los diversos alfabetos; la creatividad y el pensamiento lateral; la disciplina ya que la caligrafía requiere una homogeneidad formal gráfica además de ciertos comportamientos para mejorar la calidad del acabado de la producción caligráfica que van creando una conducta y comportamiento ordenado; por último y solo mencionando algunas, esta la capacidad de atención y focalización ya que la concentración que requiere la práctica caligráfica es primordial para alcanzar un resultado óptimo.

Hablando de creatividad este proyecto pretende incentivar la producción de modificaciones de los alfabetos canónicos ya reconocidos en el mundo de la caligrafía, al presentar el proceso sistematizado de la uncial modificada; pretendiendo que funcione como ejemplo para abordar otros alfabetos.

La sustentación escrita esta presentada y diagramada como un documento histórico de investigación que sea útil para la consulta del tema de la caligrafía para los interesados en el tema abriendo nuevas líneas de investigación y continuando otras que se vienen presentando en la facultad de Bellas Artes y Humanidades.

Por último la conjugación entre Alfabeto, diagramación y diseño gráfico tratado como eje central de la investigación; nos deja como resultado un cuento ilustrado a mano con la producción de la letra Uncial modificada y editado de forma digital aplicando las nuevas técnicas de diseño, que se enseñan en el énfasis en Diseño y Composición del programa; además una investigación con referentes históricos de la caligrafía y la producción de textos ilustrados; también se trata la ilustración actual en Japón mencionando un poco de sus características de acuerdo a la necesidad de producción.

Bibliografía

DAVID, Harris. The art of calligraphy. Gran Bretaña. Dorling Kindersley limited, 1995

-----The calligrapher's bible. Estados Unidos. Barron's educational series inc. 2003

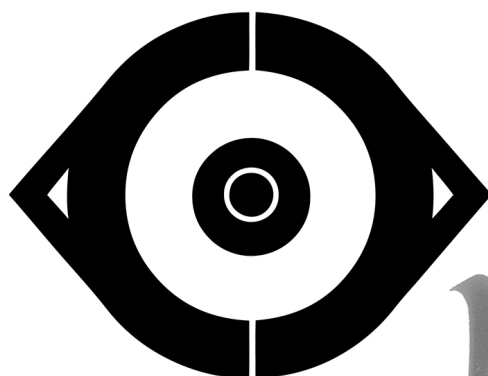
GIDLEY, Charles. The Book of Kells. China. Arina Books Inc. 2011

MORGAN, Margaret. The Bible of Illuminated Letters: A Treasury of Decorative Calligraphy. Estados Unidos, Barron's educational series inc. 2006

ROMERO, Fernando. Bitacora Caligrafía Expresiva. Colombia. Universidad Tecnológica de Pereira. 2012-2015.

SHYVER, John. An introduction to calligraphy. Inglaterra, specialist crafts Ltd.

XIMENES, Esteban. El arte de escribir. España, Imprenta de Benito Cano. 1789

Handwritten text in a cursive script, appearing as a background or watermark. The text is in shades of gray and includes the words "Xmas" and "on".